Deutsche Grammophon
DANIIL TRIFONOV
MY AMERICAN STORY
NORTH
THE PHILADELPHIA ORCHESTRA & YANNICK NÉZET-SÉGUIN

Song by John W. Green (1908–1989)
Arrangement by Art Tatum (1909–1956)

1 **I Cover the Waterfront** 2:50
Transcription: Daniil Trifonov

George Gershwin (1898–1937)
Concerto in F
for Piano and Orchestra

2 1. Allegro 12:53
3 2. Adagio – Andante con moto 11:54
4 3. Allegro agitato 6:46

Aaron Copland (1900–1990)

5 **Piano Variations** 11:12
Theme. Grave (♩ = 48) – Var. I. (♩ = 54) – Var. II. Più mosso (♩ = 72) –
Var. III. Più mosso (♩ = 100) – Var. IV. Meno mosso (♩ = 80) – Var. V –
Var. VI. Più mosso (♩ = 112) – Var. VII – Var. VIII. Più mosso ancora (♩ = 132) –
Var. IX – Var. X. Più largamente (♩ = 76) – Var. XI. Lento (♩ = 66) –
Var. XII. Subito allegretto (♩ = 126) – Var. XIII. Poco più mosso (♩ = 138) –
Var. XIV. Allegro con brio (♩ = 176) – Var. XV–XVIII –
Var. XIX. Molto meno mosso (♩ = 104) – Subito allegro (♩ = 152) –
Var. XX [without tempo indication] – Allegro vivo (♩ = 184) –
Poco accelerando ancora (♩ = 208) – Coda. Subito lento moderato (♩ = 72) –
Poco largamente (♩ = 66)

Song by Victor Young (1899–1956)
Arrangement by Bill Evans (1929–1980)

6 **When I Fall in Love** 3:00

John Adams (*1947)

7 **China Gates** 4:19

John Corigliano (*1938)

8 **Fantasia on an Ostinato** 12:46

Dave Grusin (*1934)

9 **Memphis Stomp** 3:43
from the film *The Firm*

Thomas Newman (*1955)

10 **American Beauty** 3:52
from the film *American Beauty*

Mason Bates (*1977)
Concerto for Piano and Orchestra*

11 Movement I 8:10
12 Movement II 9:45
13 Movement III 9:08

John Cage (1912–1992)

14 **4'33"** 4:33
Field Version: Cage @ Columbus

Daniil Trifonov piano

The Philadelphia Orchestra
Yannick Nézet-Séguin conductor [2–4/11–13]

* World Premiere Performance & Recording

GRADE
A

An American Story

With *My American Story – North*, Daniil Trifonov retraces his immigrant's journey in the "New World," through American piano scores ranging from jazz and swing to modernism, minimalism, and popular soundtracks. "I did not wish to record an anthology," he says. "These are simply pieces that I feel personally connected to. Favorites of mine that speak to me on a musical level." This vivid mosaic of repertoire, says Trifonov, "has introduced me to many of the perspectives, styles, cultures, places, people, stories, and expressions that have formed and informed my American experience."

The project is bookended by two great American piano concertos composed almost a century apart: George Gershwin's audacious, jazzy 1925 *Concerto in F*, and Mason Bates's effervescent Piano Concerto, commissioned for Trifonov and premiered by the pianist with Yannick Nézet-Séguin and The Philadelphia Orchestra in 2022 (the recording preserved here). Both are virtuoso showcase works, yet so much more. In between, Trifonov traverses a thrillingly varied path.

Trifonov moved from Russia to the United States in 2009 to study with Sergei Babayan at the Cleveland Institute of Music (CIM). He discovered Art Tatum while at the CIM, calling his recordings "my first experience of jazz." Brought up on a steady diet of Scriabin, Rachmaninov, and other Russian greats, Trifonov was dazzled by Tatum's inventiveness and shimmering virtuosity. It was Vladimir Horowitz who reportedly said of Art Tatum, "If he took up classical music seriously, I'd quit my job the next day." Trifonov takes hometown pride in mentioning that Tatum was born in nearby Toledo, Ohio, and gigged around Cleveland for years before landing on New York's 52nd Street scene. He pays tribute to the African-American keyboard wizard and musical pioneer with his own aural transcription of Tatum's 1949 recording of *I Cover the Waterfront*.

Gershwin was a contemporary of Tatum's who extended the riffs and grooves of American jazz into the classical idiom. Trifonov first heard Gershwin's *Concerto in F* as a teenager in Moscow and was immediately seized by a desire to perform it. As he has explored America, that enthusiasm has synthesized into a narrative: "To me, it is like a chase scene in a black-and-white movie," he says, "a chase through the dark streets of Chicago."

The album also includes perhaps the most canonical of American composers, Aaron Copland. Rather than a

work suggesting the gently rolling hills and open prairies Copland's name so often evokes, Trifonov has selected the tense, dissonant, rarely recorded *Piano Variations* (1930), which he calls both a masterpiece, and the "most challenging to play" of the compositions on *My American Story*.

More than anything, *My American Story – North* (the album's sequel, *My American Story – South*, will showcase the music of Latin America) may be described as a love story: of Trifonov's affection for his adopted home and love for the life – and family – he has made there. This sentiment is unified in jazz pianist Bill Evans's slow, contemplative, harmonically lush version of *When I Fall in Love*. Trifonov first heard Evans's 1960 recording of the jazz standard while scrolling through a playlist and, indeed, fell in love. "There is a sincerity to the expression," he says, "that for me characterizes the best features of this authentically American musical genre."

Film music is another quintessentially American genre Trifonov has chosen to highlight. Even before he arrived in Cleveland, his first impressions of America came through Hollywood movies, a few of which he watched in the cinema during his youth in turn-of-the-millennium Moscow. Once he landed in Cleveland, his teacher, Babayan, and his classmates provided Trifonov with a full-immersion crash course in American culture with "must see" films ranging from the classic *The Godfather* trilogy to Mel Brooks's *The Producers*.

Memorable for him were also the 1999 Sam Mendes black comedy *American Beauty*, and the 1993 film adaptation of John Grisham's novel *The Firm*. Both soundtracks feature solo piano prominently, offering Trifonov a point of musical entry. Dave Grusin's *Memphis Stomp*, from *The Firm*, taps into the rollicking blues and ragtime rhythms of the American Deep South that pianists like Little Richard and Jerry Lee Lewis, in the 1950s, transformed into the bedrock of rock 'n' roll. Thomas Newman's theme from *American Beauty*, meanwhile, is piano music at its most cinematic: atmospheric and introspective.

Pioneered by composers such as Steve Reich and Philip Glass, minimalism "combines the American ethos of perpetual motion," says Trifonov, "with modal patterns and harmonic progressions, creating an efficient, intoxicating dynamic." John Adams's *China Gates* (1977) and John Corigliano's *Fantasia on an Ostinato* (1985) each employ minimalist musical devices, to contrasting effect: whereas Corigliano bases his meditation on a quotation from Beethoven's Seventh Symphony, *China Gates* is a painting of nature, the cyclical eighth notes evoking the delicate patter of rainfall in the California spring, a study in contrasts of light and shadow. For Trifonov, "minimalism and naturalism are closely linked."

The Piano Concerto that Mason Bates composed expressly for Trifonov is, in a sense, a summation of this very personal American journey. Here, Bates synthesizes many of the musical attributes Trifonov explores in his album: "The first movement is a witty, playful homage to the Renaissance," he says. "The second movement, in the Romantic tradition, is a soulful conversation between the orchestra and the pianist. The third movement is eccentric and rhythmical, with a cinematic drive. I appreciate," Trifonov muses, "when you can tell where a music is from. Mason's piece is one of the great concertos of the 21st century – and it could have only been written in America!"

After his student years in Cleveland, Trifonov spent time living in New York City. With his young, Russo-Latino family, he is today at home in both Northern and Southern hemispheres of the Americas. If he weren't a pianist, Trifonov says, he would have liked to be an urban planner. His sensitivity to the distinctive features of landscapes and urban cityscapes is evident in the connections he draws between the music he plays and the environments he inhabits. Trifonov's "Field Version" of John Cage's iconoclastic *4'33"* (1952) captures the essence of that connection: a journey from New York City's Columbus Circle subway station through the bustle of North America's most populous, dense, and diverse city, into the green, open space of Central Park. A walk of a few hundred meters Trifonov has made "maybe 300 times", encapsulating the sound and spirit of this chapter in his *American Story*.

Julian Sancton / Oscar Alan

Eine amerikanische Geschichte

In *My American Story – North* zeichnet Daniil Trifonov sein Leben als Einwanderer in der »Neuen Welt« mit amerikanischer Klaviermusik nach, die von Jazz und Swing bis zu Moderne, Minimal Music und bekannten Soundtracks reicht. »Ich wollte keine Anthologie vorlegen«, sagt er, »sondern einfach Musik, mit der ich mich verbunden fühle, einige meiner Lieblingsstücke, die mich musikalisch ansprechen.« Dieses bunte, mosaikhafte Repertoire, sagt Trifonov, »hat mir den Zugang zu vielen Perspektiven, Stilen, Kulturen, Orten, Menschen, Geschichten und Ausdrucksformen eröffnet, die mein Amerika-Erlebnis geformt und geprägt haben.«

Quasi den Rahmen des Programms bilden zwei große amerikanische Klavierkonzerte, die fast ein Jahrhundert voneinander trennt: George Gershwins kühnes, jazziges *Concerto in F* von 1925 und das quirlige Konzert von Mason Bates, das für Trifonov in Auftrag gegeben und von diesem 2022 zusammen mit Yannick Nézet-Séguin und dem Philadelphia Orchestra uraufgeführt wurde (der Mitschnitt ist hier zu hören). Beide Werke feiern die Virtuosität, gehen aber über das rein Technische weit hinaus. Und zwischen ihnen begibt sich Trifonov auf eine spannende, abwechslungsreiche Reise.

Trifonov zog 2009 von Russland in die Vereinigten Staaten, um bei Sergei Babayan am Cleveland Institute of Music (CIM) zu studieren. Während seines Studiums am CIM entdeckte er Art Tatum und bezeichnete dessen Aufnahmen als »meine erste Begegnung mit dem Jazz«. Trifonov war mit Skrjabin, Rachmaninow und anderen russischen Größen aufgewachsen, aber angesichts von Tatums Einfallsreichtum und virtuoser Brillanz schwirrte ihm der Kopf. Vladimir Horowitz soll über Art Tatum gesagt haben: »Würde er sich ernsthaft mit klassischer Musik beschäftigen, würde ich am nächsten Tag meinen Job kündigen.« Mit einem gewissen Heimatstolz weist Trifonov darauf hin, dass Tatum im nahe gelegenen Toledo (Ohio) geboren wurde und jahrelang in Cleveland auftrat, bevor er in der New Yorker 52nd Street landete. Dem afroamerikanischen Tastenzauberer und Musikpionier erweist er mit einer von ihm selbst nach Gehör angefertigten Transkription des 1949 von Tatum eingespielten *I Cover the Waterfront* die Ehre.

Gershwin, ein Zeitgenosse von Tatum, überführte die Riffs und Grooves des amerikanischen Jazz in die klassische Musik. Trifonov hörte Gershwins *Concerto in F* zum ersten Mal als Teenager in Moskau und hatte sofort den Wunsch, es einmal selbst zu spielen. Je

besser er Amerika kennenlernte, desto konkreter verband sich dieser Enthusiasmus mit einer imaginären Handlung: »Ich stelle mir dabei eine Verfolgungsszene in einem Schwarz-Weiß-Film vor«, meint er, »eine Verfolgungsjagd durch das nächtliche Chicago.«

Das Album enthält auch Musik des Mannes, der vielleicht als Graue Eminenz unter den amerikanischen Komponisten gelten kann: Aaron Copland. Allerdings hat Trifonov, statt sanfte Hügel und offene Prärie heraufzubeschwören, die man so oft mit Copland assoziiert, die spannungsgeladenen, dissonanten, selten aufgenommenen *Piano Variations* (1930) ausgewählt – seiner Meinung nach nicht nur ein Meisterwerk, sondern auch das »am schwierigsten zu spielende« Stück auf *My American Story*.

Am treffendsten lässt sich *My American Story – North* (das Folgealbum *My American Story – South* wird sich mit der Musik Lateinamerikas beschäftigen) als eine Geschichte beschreiben, die von Liebe handelt: von Trifonovs Zuneigung zu seiner Wahlheimat und der Liebe zu dem Leben und der Familie, die er dort gefunden hat. Dieses Gefühl spricht unmittelbar aus der langsamen, nachdenklichen, harmonisch üppigen Version von *When I Fall in Love* des Jazzpianisten Bill Evans. Trifonov hörte dessen 1960 aufgenommene Fassung des Jazzstandards zum ersten Mal, als er eine Playlist durchging, und verliebte sich sofort. »Das Stück hat eine so authentische Expressivität«, sagt er, »dass es in meinen Augen die beste Verkörperung all dessen

ist, was diese durch und durch amerikanische Musikrichtung ausmacht.«

Filmmusik ist ein weiteres im Wesentlichen amerikanisches Genre, das Trifonov hier ausführlich präsentiert. Schon bevor er nach Cleveland kam, erhielt er erste Eindrücke von Amerika durch die Hollywood-Filme, die er in seiner Jugend im Moskau der Jahrtausendwende im Kino sah. Nach seiner Ankunft in Cleveland vertieften sein Lehrer Babayan und seine Mitstudenten in einem umfassenden »Crashkurs« seine Kenntnis der amerikanischen Kultur mit Filmen, die quasi zum Pflichtprogramm gehörten – von der Trilogie *Der Pate* bis zu Mel Brooks' *The Producers*.

Unvergesslich waren für ihn auch die schwarze Komödie *American Beauty* von Sam Mendes aus dem Jahr 1999 und die Verfilmung von John Grishams Roman *The Firm* (*Die Firma*) von 1993. Die wichtige Rolle des Soloklaviers in beiden Soundtracks bot Trifonov den musikalischen Einstieg. Dave Grusins *Memphis Stomp* aus *The Firm* greift die ausgelassenen Blues- und Ragtime-Rhythmen des tiefen amerikanischen Südens auf, die Pianisten wie Little Richard und Jerry Lee Lewis in den 1950er-Jahren zur Grundlage des Rock 'n' Roll machten. Thomas Newmans Thema aus *American Beauty* hingegen ist Klaviermusik in ihrer dem Film gemäßesten Form: atmosphärisch dicht und introspektiv.

Nach ähnlichen Wirkungen suchte die Minimal Music, die in den 1960er-Jahren in den USA aufkam. Steve Reich und Philip Glass waren wichtige Pioniere dieser Musikrichtung, die, so Trifonov, »das amerikanische Ideal unablässiger Bewegung mit modalen Melodiemustern und Harmoniefortschreitungen kombiniert, was zu einer höchst eindringlichen, hypnotischen Dynamik führt.« John Adams' *China Gates* (1977) und John Coriglianos *Fantasia on an Ostinato* (1985) bedienen sich minimalistischer musikalischer Mittel, allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen: Während Corigliano seiner Meditation ein Zitat aus Beethovens Siebter Symphonie zugrunde legte, ist *China Gates* ein Naturbild, das mit kreisenden Achtelnoten das sanfte Plätschern des Regens im kalifornischen Frühling evoziert, eine Studie über die Kontraste von Licht und Schatten. Für Trifonov sind »Minimalismus und Naturalismus eng miteinander verbunden«.

Das Klavierkonzert, das Mason Bates eigens für ihn komponiert hat, ist gewissermaßen das Fazit dieser sehr persönlichen amerikanischen Reise. Bates verdichtet darin viele der musikalischen Elemente, die Trifonovs Album prägen: »Der erste Satz ist eine geistreiche, verspielte Hommage an die Renaissance«, sagt er. »Der zweite Satz, ein gefühlvoller Dialog zwischen Orchester und Pianist, verpflichtet sich der romantischen Tradition. Der dritte Satz gibt sich exzentrisch und rhythmisch, voller cineastischem Drive. Es gefällt mir«, sinniert Trifonov, »wenn Musik ihre Herkunft erkennen lässt. Masons Stück ist eines der ganz großen Konzerte des 21. Jahrhunderts – und es konnte nur in Amerika geschrieben werden!«

Nach seiner Studienzeit in Cleveland lebte Trifonov eine Zeit lang in New York City. Mit seiner jungen, russisch-lateinamerikanischen Familie ist er heute sowohl im Norden als auch im Süden Amerikas zu Hause. Und hätte er nicht die Pianistenlaufbahn eingeschlagen, wäre Trifonov nach eigenen Angaben gern Stadtplaner geworden. Sein Gespür für die Besonderheiten von Natur- und Stadtlandschaften zeigt sich in den Verbindungen, die er zwischen der von ihm gespielten Musik und der Welt herstellt, die ihn umgibt. Trifonovs »Field Version« von John Cages ikonoklastischem *4'33"* (1952) bringt auf den Punkt, was er damit meint: Sie legt die Strecke von der U-Bahn-Station Columbus Circle in New York City, mitten durch die Hektik der bevölkerungsreichsten, dichtesten und vielfältigsten Stadt Nordamerikas, bis zur grünen, offenen Weite des Central Park zurück – ein Spaziergang von ein paar hundert Metern, den Trifonov »vielleicht 300 Mal« gemacht hat und der den Klang und das Wesen dieses Kapitels seiner *American Story* einfängt.

Julian Sancton / Oscar Alan
Übersetzung: Stefan Lerche

Recordings:

Recital Hall of The Performing Arts Center, Purchase College, State University of New York, 12/2023 [1/5–8/10]

Kimmel Cultural Campus, Verizon Hall (now Marian Anderson Hall), Philadelphia, PA, 10/2023 [2–4]; 1/2022 [11–13]

The DiMenna Center for Classical Music, Cary Hall, New York City, 4/2024 [9]

Central Park, Columbus Circle, New York City, 4/2024 [14]

Producers: David Frost [1/5–10/14]; Andrew Mellor [2–4/11–13]
Recording Engineers: Silas Brown [1/5–10]; Andrew Mellor [2–4/11–13]
Assistant Recording Engineer: Walt Brown [2–4/11–13]
Sound Engineer: Robert Anderson [14]
Editing & Mixing: David Frost [1/5–10/14]; Andrew Mellor [2–4/11–13]
Mastering: Götz-Michael Rieth
Piano Technicians: Joel Bernache & Aleks Markovich

Executive Producer: Misha Aster
A&R Production Manager: Malene Hill

Product Manager: Nikki Kawamura
Project Coordination Manager: Revna Karacabeyli Kücüksahin
Creative Production Manager: Oliver Kreyssig

Publishers: Warner Bros / Chappell Musikverlag [1]
Edward B. Marks Music Company / Boosey & Hawkes [5]
Chappell / Chappell Musikverlag [6]
Associated Music Publishers / Edition Wilhelm Hansen [7]
G. Schirmer / Edition Wilhelm Hansen [8]
Sony/ATV Melody / Sony Music Publishing Germany [9]
Songs of SKG / Universal / MCA Music Publishing [10]
Aphra Music [11–13] · C. F. Peters [14]

℗ 2024 Deutsche Grammophon GmbH, Mühlenstraße 25, 10243 Berlin
© 2024 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Jochen Rudelt | texthouse
Photos © Dario Acosta
Design: Mareike Walter, Bÿro

www.deutschegrammophon.com